

芥子园画传兰谱

中国经典书画丛书

(清)王概 王翬 王臬 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

中国经典书画丛书

芥子园画传兰谱

(清)王概 王蓐 王臬 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

序 顾青蛟

《芥子园画传》，又称《芥子园画谱》。清代著名文学家李渔，曾在南京造园「芥子园」，并支持其婿沈心友及王概、王著、王臬三兄弟编绘画谱，以明代李流芳课徒画稿为编绘基础，成书出版时，即以此园名之。一六七九年刻印出版初集，一七〇一年出版二、三集。全书共分三集，囊括了山石、树木、人物、屋宇、梅、兰、竹、菊、草虫、花卉及禽鸟，每集首列画法浅说，或画法歌诀，次摹诸家画式，末为摹仿名家画稿。一草一木、一笔一墨，循序渐进，浅显易懂，从局部到整体循循善诱，给人以具体的入门途径，极便初学者入手。一八一八年书坊又将丁臬《写真秘诀》一卷及择选《晚笑堂画集》等人物画谱中的图绘编撰成《仙佛图》《贤俊图》《美人图》三卷，合刻刊印成第四集的人物画谱。并提出绘画「启人逸致，夺造化而移精神」的艺术观念，认为「画至于神，能事毕矣，岂有自然者」。认为「神」必须建立在形的基础上，以形写神，形外而神内。

《芥子园画传》自问世以来，备受时人赞赏。光绪十三年，何镛在所作后序中言：「一病经年，面对此谱，颇得卧游之乐。」并题联云：「尽收城郭归檐下，全贮湖山在目中。」出版三百多年以来，不断拓展出新，从用笔方法到具体景物的笔墨技法，从作品示范再到构图格式，更得以层次化、具体化，提供了完整的学习解决方案，得其门径，从而登堂入室。成为世人学画的必修之书，作为一部中国传统绘画的经典课本而风行于画坛，在它的启蒙和熏陶下，开人心智，培养和造就了众多的中国画家。如近现代一批画坛大家：黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石、陆俨少等，都把《芥子园画传》作为临习进修的范本，得惠于此，从此迈入画家生涯，终成名家大师。郭沫若是我国众所周知的文学家、历史学家和诗人、书法家，然其能画却鲜为人知，他尤其喜画兰花，而之所以能画，是得益于家塾「绶山馆」里的藏书中有《芥子园画传》，故能经常描摹、研习。郭沫若先生曾在为其弟画的《蔡菊图》题诗道：「不因能傲霜，秋葵亦可仰。我非陶渊明，安能作欣赏。幼时亦能画，至今手犹痒。愿得芥子园，恢复吾伎俩。」可以说，在中国的画坛上，流传广泛，影响深远，孕育名家施惠无涯者，《芥子园画传》当之无愧。即便在当下文化大发展、艺术大繁荣的今天，各种类型的技法书、画谱、画册资料琳琅满目，层出不穷之时，这部以传统中国画为基点而系统全面的绘画技法工具书，它所发挥的功能仍是当今其它各类画谱技法书不能替代的。

现根据清康熙四十年（一七〇一年）木版彩色套印本，影印编撰出版，供美术爱好者研习、临摹。

二〇一二年七月于无锡勤劳斋

责任编辑：戴建国
策划设计：戴少明
技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

芥子园画传·兰谱 / (清)王概, (清)王著, (清)王臬编著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2015.3
(中国经典书画丛书)

ISBN 978-7-5394-5920-2

I. ①芥…

II. ①王… ②王… ③王…

III. ①兰科—花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第052722号

芥子园画传·兰谱 (清)王概 王著 王臬 编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电话：(027) 87679522 (发行) 87679553 (编辑)

传真：(027) 87679529

邮政编码：430070

印制：武汉邮科印务有限公司

经销：新华书店

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：5

版次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

定价：28.00元

版权所有·侵权必究

畫傳合編序

鄉也余為芥子園摹撫畫
傳初編成而沈子因伯持
政於其外舅李先生笠翁
翁養疴吳山拍案狂喜曰

芥子園畫傳

序

余以數椽高攬城郭舉凡
湖山之納光景而涵煙霏
朝夕陰晴變態不測自憾
未能吮毫就墨者得是足
傳我心矣今忽一曆世餘

稔翁既遠逝芥子園葉三
易主而是編遐邇爭購以
故即芥子園如故信哉書
以人傳人傳而地與俱傳
矣且復寓內嗜者盡跋首

芥子園畫傳

序

二

陸問有二編今否沈子因
伯遜出其翁藏弄花卉蟲
鳥名雋絕作束若牛腰俾
余暨家罕司直兩弟經營
臨寫余嘆其不掩鄙野姓

字尤締文數十年來初終
無間乃々髮白齒落相見
重理舊牘有足多者遂為
編定而仍標曰芥子園畫
傳壹若廬陵羅長源泌著

芥子園畫傳

序

跡史書不曰廬陵跡史而
曰西湖跡史者以扁陳卧
子占湖上謠子習尚功有
所歸了編中譜得蘭竹梅
菊以為另編復得山花

隄卉以及草蟲翎羽之屬
為後編凡當局首載有訣
說起手諸式以便初學沈
子翠心書畫不惜重資遠
近剞劂能手鞭思入髮精

展歟工余嘗謂畫花卉難
於山水即登之絹素尚多
笨本矧以梨棗間寬生活
耶及雕鐫工竣而牛毛蠅
絲層渲疊暈尤嫩渺深旁

見偶出歸出意外亦爲拍
案狂喜第憾未得起筆而
已見之同爲稱賞乃或謂
余亟升筆於文湖渺然不
如於湖海而如於李頗蘭

菊盛於趙吳興然不始於
吳興而始於殷仲賓點畫
墨梅盛於花光山釋仲仁
然不始於仲仁而始於滕
昌祐翎羽蟲魚盛於徐熙

然不始於徐熙而始於薛
稷邊鸞未識唐果而士更
方所昉乎余曰蓋皆昉於
古風人也試觀三百篇中
穠若桃李細及蘋蘩蒲荷

鬱萼芍藥標梅杏花不備
鳴雉鴈鴝鶒燕雁莎鷄
蜂蠟蛭阜蟲每一不收
而或狀其形勢或寫其聲
響者物性物情一以遍肖

極古今天下之寫生能事
乎其尤則爾雅分門別類
其次則騷騷標舉託喻以
三書者實天地間之一大
花卉翎羽譜系也余當作

盡含穎屬思於未就時急
取而袖繹便樂十指拂々
奮然湧出及作他詩文末
就尔急呼柔翰濯灑小物
一二自隨与情興勃生洎

瀉滿志若他乃借古人之
妙筆用以啟發心竇有若
汲水必需綆蓋也凡作畫
首重在筆次用墨丹青其
後焉者也沈子罔而糾繩

曰不特於唱花卉蟲鳥其
示以不傳之秘并教作詩
若文者先有津逮而後如
終不忘先外舅與芥子園
都水恒情可及子謚以西

湖之傳殆史余外嘆非路
史不足以傳西湖其繡水
弁芥子園之謂乎余慙惶
斯言

康熙辛巳歲仲秋望日

芥子園畫傳

序

湖邇王際承手題

畫傳合集例言

一畫傳初集成。友婦翁李笠翁先生一見而喜。謂向來畫山水家不傳之奧理。可以意會。難以言宣者。今且登之棗梨。公之天下。是誠洩天地之秘矣。然此不過畫之一種耳。宇宙至大。何所不有。凡一草一木。飛鳥昆蟲。古人各擅一長。名重於時者。不可勝紀。亦能登之棗梨。公之天下。豈非天壤間一大愉快事哉。友爲是竭力訪輯。凡故家遠道。莫不蒐求。幸名畫如林。可供鑒賞。但畫中渲染精微。全在輕清淡遠。得其神妙。

芥子園畫傳

例言

一。

可以筆臨於紙者。自不可刀鐫於板。可以刀鐫於板者。自不能必其渲染之輕清淡遠於紙。因是踟躕不覺。有束手技窮之嘆。豈天地必欲秘此奧理。不欲傳耶。必須鐫者。能以刀代筆。得其飛揚筆法。印者能以帚作染。得其輕清染法。則筆墨之秘傳矣。遂博訪善手。十有八年。始得其人。加意鐫鏤。覃心渲染。間有握管所未及者。捉刀者及之。捉刀所未及者。操帚者及之。以致一幅之色。分別後先。凡數十板。有積至踰尺者。一板之工。分別輕重。凡數十次。有印至移時者。每

一圖出。不但嗜好者見之。擊節稱羨。卽善畫者見之。莫不嘖嘖許可。是集所載以草木花卉爲君。而草木中如春之蘭。夏之竹。秋之菊。冬之梅。古今人專工一種者。美不勝收。因輯爲前編。友竊咲世俗壁懸圖畫。必拘四時。今編是刻。豈尤而效之耶。偶區別分帙。適相符耳。繼此則草本花卉。附以草蟲。木本花卉。附以飛鳥。輯爲後編。辛巳春初。鳩工於秣陵僧舍。至秋菊開殘。嶺梅初放。歷四時而後成書。真心同板鏤。印得心傳不辭艱苦。識者鑒之。

芥子園畫傳

例言

二

一王蘊菴。諸曦菴。武林名宿也。聞畫傳二集之請。兩先生白髮蕭蕭。欣然任事。三年乃成。蘭竹二種。俱曦菴所作。蘊菴佐之。菴蘊尤工花卉。名冠兩浙。故花卉一冊。獨出蘊菴之手。昔先大人雲。將公喜植梅。至今抱青閣小園。尙存百餘樹。先叔頴良公喜栽菊。每至花放。觀者如堵。蘊菴兼好之。值二花開時。凌霜踏雪。黎明而至。夜分始歸。自謂花之精神。莫妙於曉風承露。淡月籠煙。故蘊菴於梅菊二種。得心應手。各爲一冊。今兩賢之返道山。十餘年矣。友徵輯書畫。亦歷十有

八年。宇內望有成書。久而愈切。因欲刻期付梓。先是
畫傳初集。乃老友王子安節定正摹古。是集仍託安
節。昆仲爲之篤念世好。亦欣然首肯。時值其仲弟宓
草楚歸。共襄是事。計蘭竹梅菊二百二十餘葉。宓草
刪其可刪者半。增其不可不增者亦半。至草木花卉
中。附飛鳥昆蟲二百三十餘葉。宓草倣摹增入者十
之七。每冊未成。鈞勒影摹各色。上之棗梨。則其季弟
司直綜理之。每冊將成。折衷於安節。品隲編定。是集
也。友不憚寒暑。凡一花一草一字一句。雖汗揮如雨。

芥子園畫傳

例言

三

指凍如鋌。必就宓草摹今証古。斟酌盡善。始付剞劂。
昔顧虎頭於義熙中。世稱三絕。是書行世。僉謂王氏
三絕云。

一自有圖畫以來。以迄魏晉。雖字畫各極其妙。畫圖中。
尙未有題咏。唐人始標姓氏。或以年月。至宋元。字畫
兼優者。始落筆成章。淋漓滿紙。過於往古。茲刻古今
題句。上自晉唐。下及元明。或詩或詞。或賦或贊。皆擇
其與畫吻合。或原有佳句。存其真本。或未嘗題咏。代
乞名書。或只標題四字。或書臨倣前賢。至字法諸體。

悉備。刮刷纖毫不失。務期書畫並臻美善。

一古人作畫。多不署姓氏。有於樹根石隙中作押字者。有密作小楷姓氏。望之如樹石皴紋者。降自五代。以及宋元。始明署姓氏。明亦因之。是刻畢集名畫。有既求名人題咏。不及復載姓氏者。有工於畫。遜於書者。有閨秀不欲署名者。皆誌以印記。用垂不朽。

一從來繪事。非箕裘遞傳。卽青藍授受。自畫傳初集行世。寰區以內。盡知圖寫山水。人人可學而至。是集所載。曰蘭。曰竹。曰梅。曰菊。曰草。本花卉。曰木。本花卉。曰

芥子園畫傳

例言

一三

昆蟲。曰飛鳥。凡八種。分爲前後二編。冊分上下。上冊首詳畫法源流。使人知所始。次詳畫法歌訣。使人知所宗。次詳起手各式。使人知握管從事。下冊徧倣古今名畫全幅。使人知所師承。慧心人。一見而解行看。閨閣揮毫。童蒙善畫。是亦文明之世。黼黻太平之小補焉。

一繪事。非渲染不爲工。是集凡錘綠研朱。漂青傳粉。數十事。不吝金針。詳明詮釋。載於後編。則用色渲染。未有不盡善者矣。

一四方風氣不同。好尚各別。文人韻士。有嗜淡雅寫意者。有嗜鈎勒精工者。古人作畫。原分兩途。是集二美兼收。庶幾雅俗共賞。

一舊本花卉圖畫。有止用墨印者。有稍知用色渲染者。非麤惡鄙俚。卽陳陳相因。豈曰習見不鮮。亦屬爲法未善。是刻王諸五先生。後先臨摹。竭文人之能事。罄今古之奇觀。盡美盡善。彙成全書。米家書畫船。何足道耶。

一王諸五先生。不憚任勞。編輯宇內文人書畫。幾二十

芥子園畫傳

例言

一四

年^友不惜重費。徧構古人真本。充筭盈篋。以備鑒定。每一身成。凡臨摹未臻盡美。及精而益求其精。退落書畫。及題寫詩詞。檢束盈箱。有如碎金斷璧。一一珍藏。以志著書之攻苦云。

一是書成後。本坊嗣刻甚多。祈宇內文人。不惜染翰揮毫。藉光梨棗。或寄金陵芥子園甥館。或寄武林抱青閣書坊。當次第集腋成裘。珍如拱璧。謹將書目開列於左。

一畫傳四集